

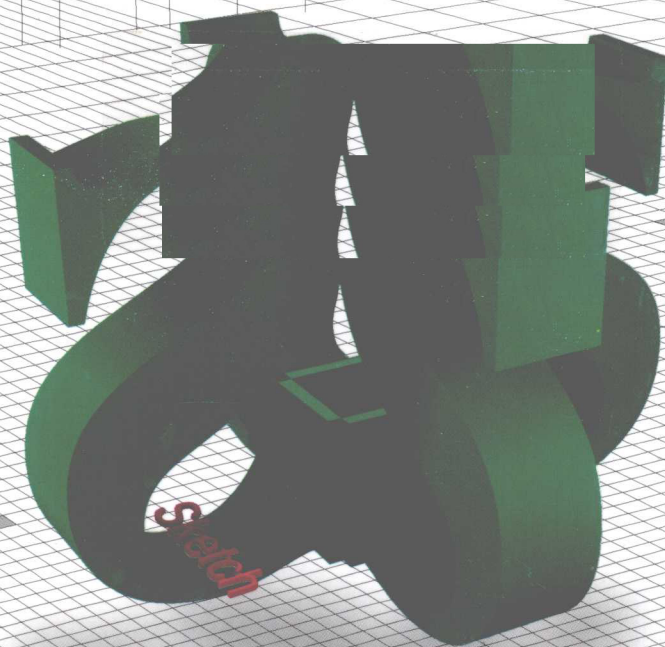

21世纪中国普通高等院校
美术·艺术设计专业规划教材

速写

Sketch

编 著 王雷 宫丽慧 刘海静 倪岩 赵越 郭红亮 张立波

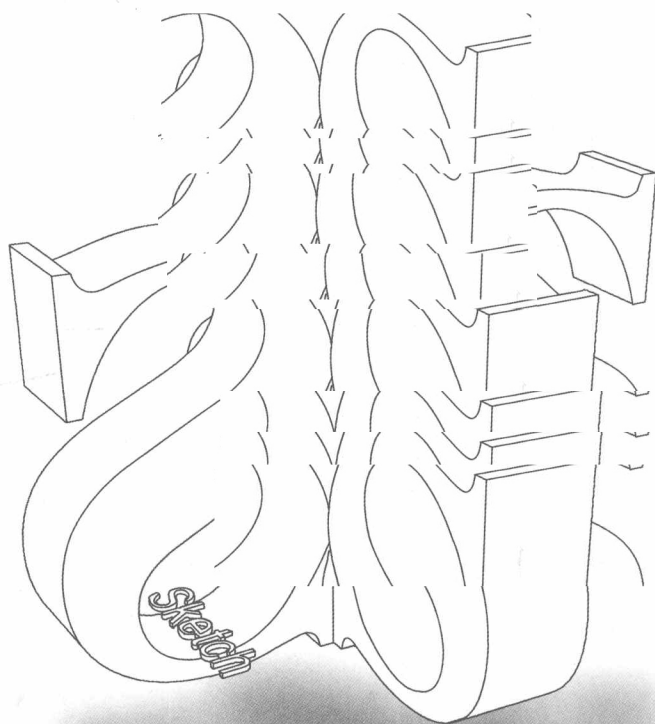
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪中国普通高等院校
美术·艺术设计专业规划教材

速 写

Sketch

编 著 王雷 宫丽慧 刘海静 倪岩 赵越 郭红亮 张立波

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪中国普通高等院校美术·艺术设计专业规划教材

总主编 范文南

总策划 范文南

副总主编 洪小冬

总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 宋柳楠 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 宋柳楠 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟
光辉 李彤 林枫 关克荣 肇齐 郭丹
罗楠 严赫 范宁轩 王东 彭伟哲 薛丽
张思晗 孙雪初 高焱 崔巍 高桂林 张帆
王振杰 刘时

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

速写/王雷等编著.

—沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社. 2009.12

21世纪中国普通高等院校美术·艺术设计专业规划教材

ISBN 978-7-5314-4330-8

I. ①速… II. ①王… III. ①速写—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第223601号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编:110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnpgc.com.cn>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林枫

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

北镇市印刷厂

责任编辑 彭伟哲 光辉 林枫 方伟

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 张亚迪

版次 2010年2月第1版 2010年5月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 80千字

书号 ISBN 978-7-5314-4330-8

定价 40.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪中国普通高等院校美术·艺术设计专业规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪中国普通高等院校美术·艺术设计专业规划教材系列丛书编委会

」

21世纪中国普通高等院校美术·艺术设计专业规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院副院长 何 洁

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 郑曙阳

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 孙 明

广州美术学院副院长 赵 健

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 苏 丹

中央美术学院建筑学院副院长 王 铁

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈 易

天津美术学院艺术设计学院副院长 李炳训

清华大学美术学院工艺美术系主任 洪兴宇

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍章	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 敖	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

目录 contents

序

— 第一章 概论	009	第一节 速写的基本概念 / 011
		第二节 速写的基本功能 / 013
		第三节 速写的基本训练方法和原则 / 017

— 第二章 速写工具材料的技法特点 与速写的表现形式	023	第一节 速写的工具材料 / 025
		第二节 速写的表现形式 / 030

— 第三章 人物速写	035	第一节 静态人物速写 / 041
		第二节 动态人物速写 / 047
		第三节 组合人物速写 / 049
		第四节 人物画中的配景 / 051

— 第四章 人体速写	052	第一节 人体结构与运动规律分析 / 053
		第二节 人体速写的艺术美 / 056

— 第五章 风景速写	060	第一节 风景速写的意义 / 061
		第二节 风景速写选景立意 / 062
		第三节 风景速写的构图布局 / 063
		第四节 风景速写的表现 / 067

— 第六章 速写与绘画创作 076

— 第七章 设计速写 087

- 第一节 设计速写的特点与作用 / 088
- 第二节 设计速写的材料和工具应用 / 091
- 第三节 设计速写的表现形式 / 093
- 第四节 设计速写在艺术设计专业中的应用 / 096
- 第五节 设计速写与计算机表现的关系 / 102

— 第八章 插图速写 104

- 第一节 插图与速写的关系 / 106
- 第二节 插图速写的形式表达 / 111

— 第九章 作品欣赏 119

概述 >>

作为艺术形式的速写本身的概念虽然较为模糊，有时很难与素描划分出明显的界限，但在教学中我们还是能够非常明确地认定它的功能特性和艺术面貌。在现代学院化的课程体系建设中，虽然没有明确地设立一门叫做“速写”的课程，但在实际的教学环节上，速写却贯穿在几乎所有的课程当中。在造型训练中，速写与其他基础课程相辅相成，巧妙灵活地解决更多的造型问题；在设计或创作课堂上，速写又作为设计与创作构思的方法而得到普遍运用。速写实在是无孔不入。

无论画什么、设计什么，造型的修养都是艺术家的根本。“熟能生巧”、“得心应手”既是艺术家的技艺追求，也是对这个职业的起码要求。速写在提高造型能力上的作用是非常实在的，而更为重要的是在画速写的过程中，技艺的积累会带来认识的转化，潜移默化中的修养锤炼，对艺术家来说是更为可喜的收获。

实际上，在艺术家一生的艺术成长过程中，速写往往起到非常关键的作用，虽然照相机能够更便捷地进行图像资料的收集，但它永远不能代替速写进行艺术构思、探讨艺术形式的功能。艺术家用手描绘的作品即使是简单的资料收集，也已经进行了非常主观的取舍和形式处理，在日后的应用中会更加得心应手。

然而，速写的强大功能却往往容易被人忽视，尤其是初学者，很难将速写作为提高艺术修养的有效途径而加以合理的运用。编著本书的目的，就是要通过对速写所涵盖的内容、速写的艺术特征和速写的多种表现方法作较为系统的研究和介绍，为刚刚踏进造型艺术之门的学生提供一种借鉴，或者说为他们提供一种认识的方法，让他们知道画好速写的好处和实际的意义。

本书按照研究课题的不同共分为九章，第一章概论部分主要对速写的概念、基本功能和训练方法与原则等基本认识问题进行阐述，第二章介绍速写工具材料的技法特点与速写的表现形式，第三章至第八章按照人物速写、人体速写、风景速写、速写与绘画创作、设计速写、插图速写等分课题进行研究，第九章为速写作品欣赏。本书的研究范围比较宽泛，包含了绘画与设计等多方面内容，对速写在收集素材、进行创作与构思以及材料技法等内容都进行了涉猎，所选图片既有大师的名作，也有普通教师和学生的作品，贴近现实、贴近学生，利于借鉴、实用性强是编著本书的主要目的。

本书于2009年被教育厅评为省级精品教材。

第一章 概论

— 本章重点 >>
速写的基本概念。
速写的基本功能。
速写的训练方法与原则。

— 学习目标 >>
了解速写的基本概念、基本功能、速写的训练方法和学习原则。

— 建议学时 >>
2学时。

第一章 概论

速写是造型艺术的基础学科之一，它既是培养造型能力和进行艺术构思的手段，同时也是一种独立的、自由的艺术表现形式。速写具有率真地直接地表达艺术情感、迅速捕捉物象特征和即时记录创作构思的特色，因此，速写要陪伴着艺术家一生的创作生活。古今中外的艺术大师们留下了丰厚的速写艺术遗

产，这些作品向我们展示了艺术家各具特色的精神世界，体现了不同民族、不同时代、不同文化的丰富多彩的人类艺术文明。速写是艺术家成长的基石，是艺术家逐渐逼近艺术的桥梁。如何全面客观地理解速写的含义、特点、功能和方法，对于任何造型艺术门类的学习者来说都是非常重要的。

头像 丢勒（德）

丢勒的自画像，以银尖笔勾出爽利的线条，于漫不经心处显示出艺术家对形象的深刻感悟，并传达出独特的风格化气息。

第一节 // 速写的基本概念

速写具有简练、直接、随意、自由的绘画特色，是一种能够迅速捕捉和表现对象特征的绘画形式，是艺术家传达艺术情感、体现艺术追求、积累创作素材、记录和推敲艺术构思最直接有效的方法；速写还是造型艺术家的随身记录，它不受绘画材料、方法和题材的限制，简洁明快且方便随意。

锄地的农夫 凡·高（荷）

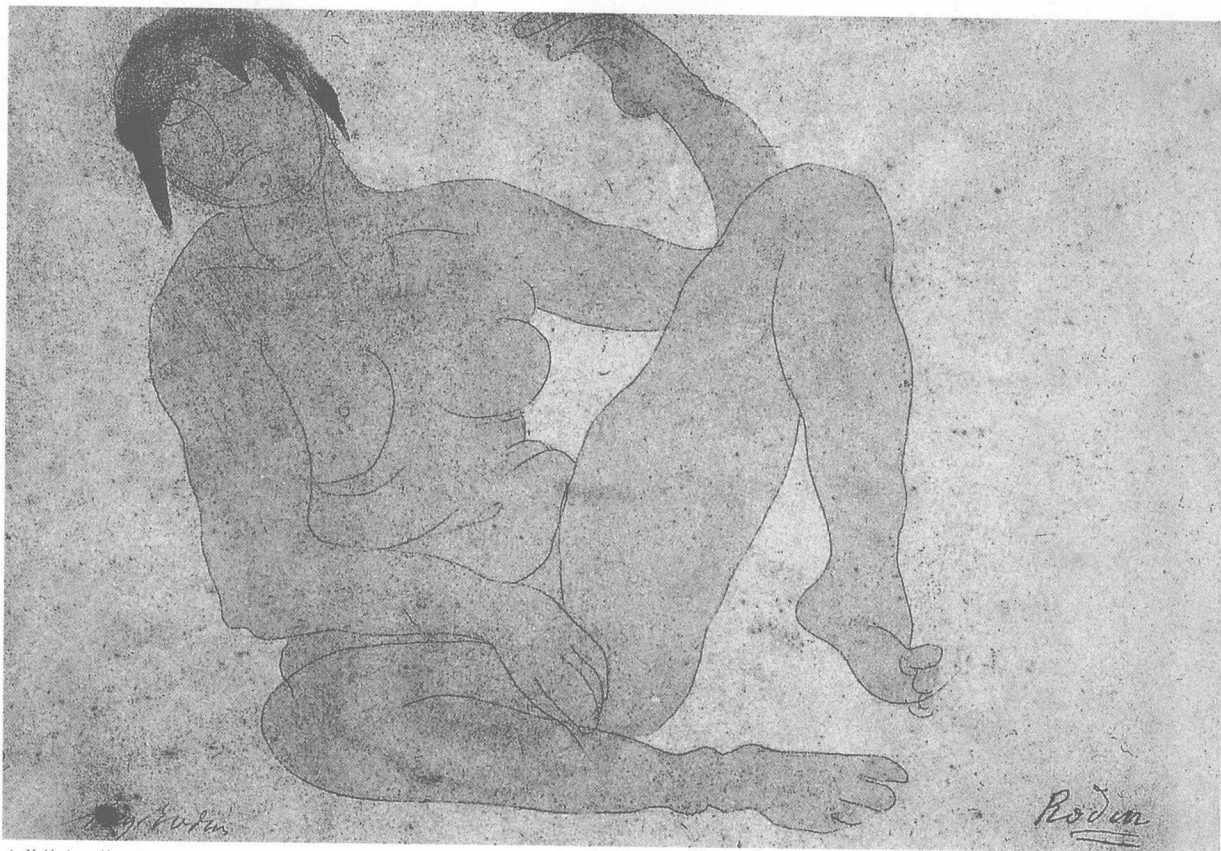

弹琴的女神 欧斯塔歇·勒修埃（法）

黑女人侧面像 马蒂斯（法）

马蒂斯以极简略的线条所勾画出的肖像，具有传神而富于语言韵味的特质，说明速写本身已具有艺术创作的丰富内涵。

坐着的女人 罗丹（法）

第二节 速写的基本功能

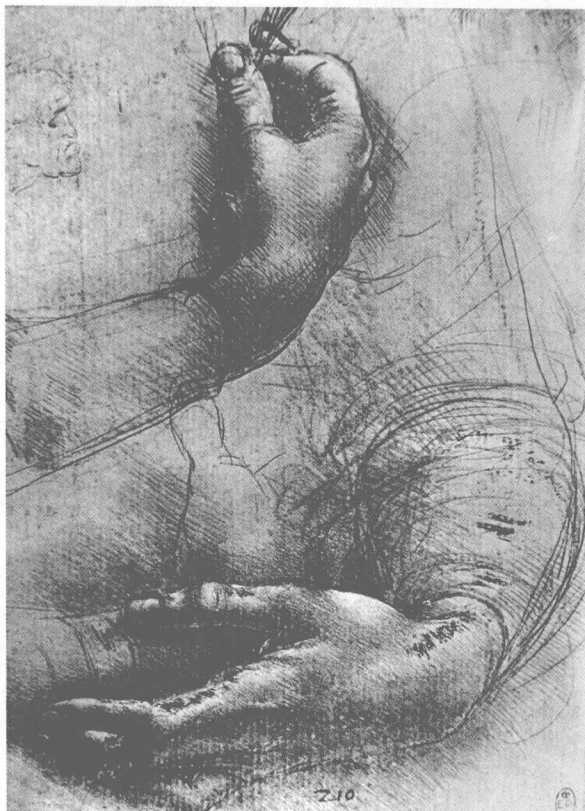
一、训练造型能力，进行造型规律研究

速写写生是提高造型能力的主要手段之一，同时也常常被应用于各种造型问题的研究，在获得艺术概括能力和提高对生动感受的把握能力，以及应用于研究的方便性方面，速写具有独特的优势。

课堂写生（铅笔） 刘海静

对人物的动态和形象在造型意义上进行简练直接的研究，是速写的一大优势。

达·芬奇（意）

达·芬奇的经典之作，虽然我们早已司空见惯，但其深刻与优雅，早已超越一般的研究性内涵，其艺术的气质与价值昭然若揭。

马 凡·代克（佛兰德斯）

这件马的速写，其传神性的描写能力使得物象达到栩栩如生的效果，这也只有速写这种直接与写意的特点才可能达到吧。

二、记录艺术感受，收集创作素材

艺术家创作需要平时点滴积累，不仅要有感性的记录，还必须大量的、具体的创作素材，画室的迅捷、方便性适合这一需要。

树林 希什金（俄）

塔吉克猎人 黄胄

素材收集作业（钢笔）王硕

可用于创作的素材分布在生活的每个角落，作者将遍布在农家小院里的各种生活和劳动用具进行了一次大收罗，同时也进行了一种构图上的重新整合。

下夹河村 刘海静

虽然只是对景物的轻描淡写，但其内容的具体和田园气息的浓郁已经达到了使我们感动的效果，在收集素材和记录感受方面都说明速写对艺术家来说何其重要。

三、进行艺术构思，探索艺术语言

艺术构思是有感而发的过程，是创作的第一步，它往往来源于突然闪现的灵感和莫名的感情冲动。有时构思的灵感只是一闪而过，因此，能否迅速抓住它们，往

往是能否创作出优秀作品的关键。艺术语言的探索，则需要艺术家反复地尝试和推敲，而这一过程不可能在创作的原稿上反复进行，因此，速写在这方面必然充当重要角色。许多艺术家就是通过速写对绘画主题进行反复研究，来进行艺术构思、探索艺术语言和创作方法。

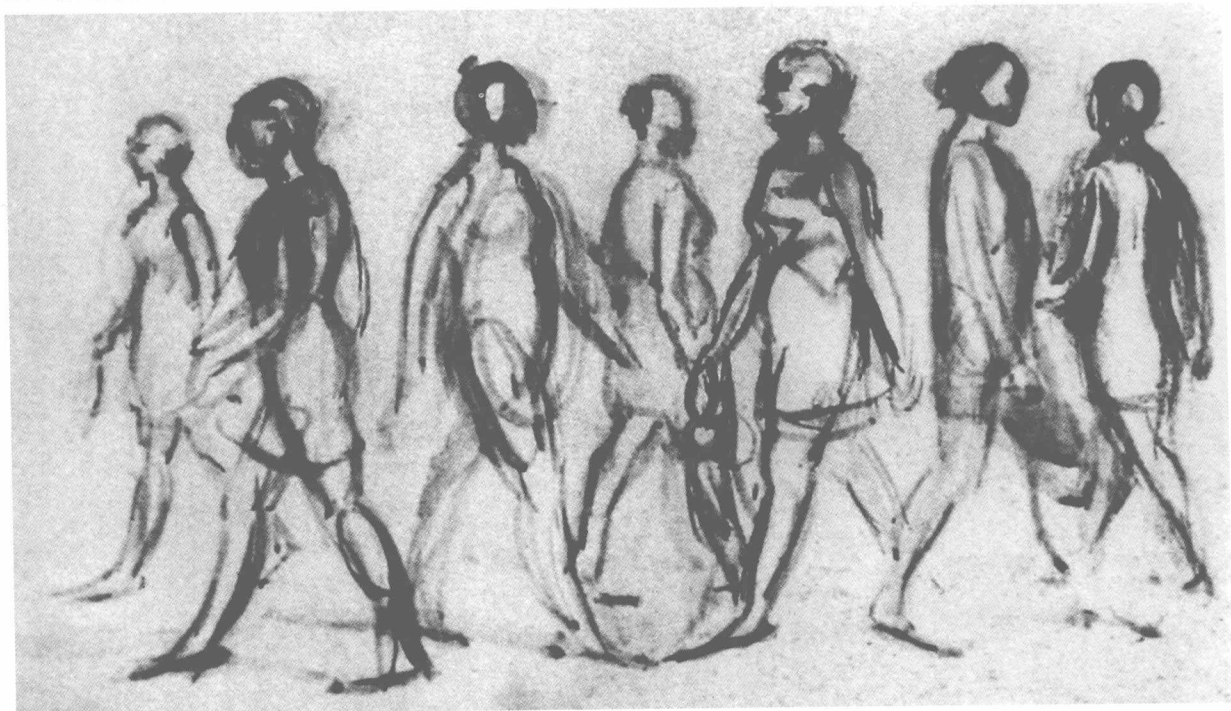

伦勃朗研究 巴巴（罗）

虽然巴巴也是公认的艺术巨匠，但从其对伦勃朗艺术研究的具体与虔诚上来看，足以证明艺术语言的探索对任何人来说都是极其艰巨的任务，而速写则是进行此类研究的主要手段。

壁画《帕那苏斯》中阿波罗习作 拉斐尔（意）

行路的女人 毕肖普（美）

四、进行艺术创作

很多艺术家将速写视为创作的一种形式，也有的艺术家借用速写的表现方法，追求绘画的不确定性和未完成感。

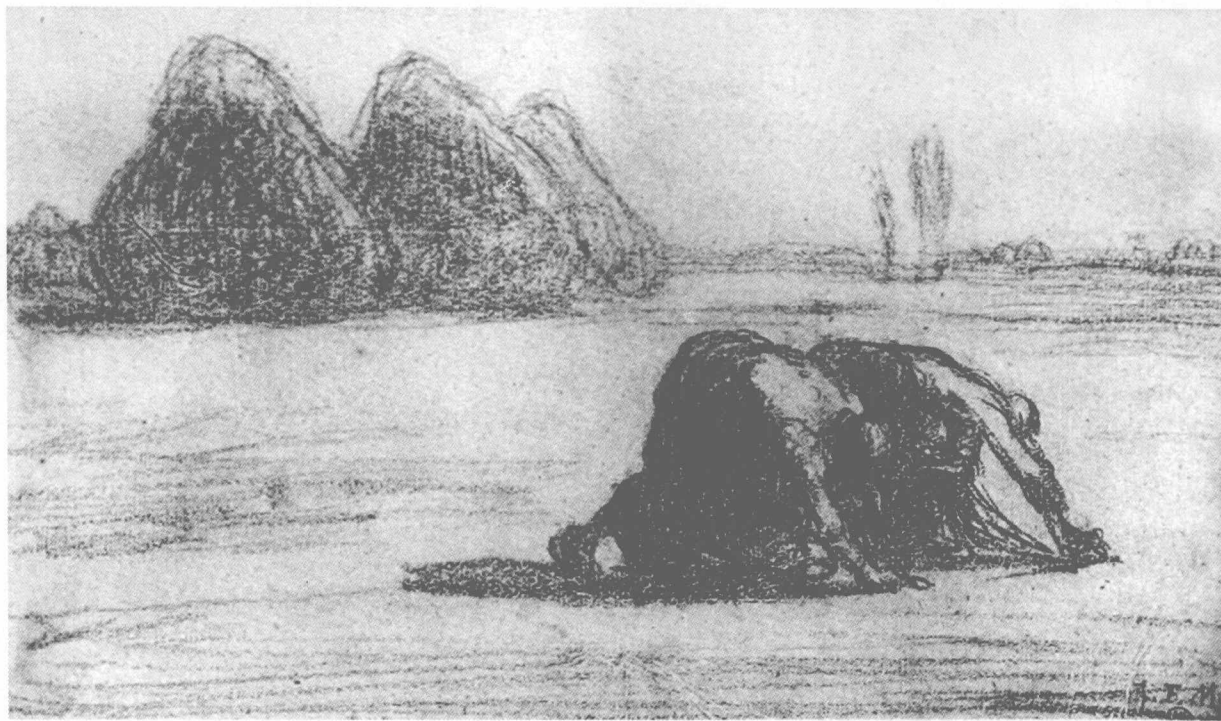
舞女 德加（法）

德加的色粉笔作品具有未完成性或不确定性，其产生的独特美感，对绘画整体关系的高度认识，使他的作品具有更多的可读性。

女子肖像 马蒂斯（法）

运用最简洁的方法表现动态印象而获得纯粹的造型语言是马蒂斯很多作品的特色，对绘画形式语言的纯化使作品虽然简练却具有高度的审美内涵。

拾穗草图 米勒

米勒的这幅速写，已经完全具备创作型作品的全部内涵，虽然简洁，却具有足够震撼人心的效果。